

Procedimientos fotomecánicos aplicados al grabado en la obra de Ramón J. Freire

Photomechanical Methods Applied to Engraving in Ramón J. Freire's Work

JAVIER ARIZA POMARETA*

Artigo completo submetido a 28 de maio de 2017 e aprovado a 15 julho 2017

*España, artista visual, sonoro y profesor universitario.

AFILIAÇÃO: Universidad de Castilla-La Mancha (España), Facultad de Bellas Artes, Departamento de Arte, Área de Dibujo, Grado de Bellas Artes. C/ Santa Teresa de Jornet, s/n CP: 16071, Cuenca, España. E-mail: javier.ariza@uclm.es

Resumen: El artículo ofrece una aproximación a las investigaciones creativas realizadas por el artista español Ramón J. Freire Santa Cruz (Écija, Sevilla, 1980) en relación con los procesos fotomecánicos aplicados al grabado en fotopolímero a partir de positivos digitales y positivos autográficos. Desarrollado en este contexto, nuestro artículo incide especialmente en dos de sus proyectos: *Suomenlinna 11* y *Arquitectura urbana*. También refleja su doble perfil en cuanto investigador y profesor universitario condición que redundará en una práctica artística innovadora en el ámbito del grabado con la aplicación de nuevas técnicas.

Palabras clave: Grabado / fotopolímero / Ramón J. Freire / autográfico / digital.

Abstract: This paper offers an approximation to the creative research carried out by the Spanish artist Ramón J. Freire Santa Cruz (Écija, Sevilla, 1980) in relation to the photomechanical processes applied to the photopolymer engraving from digital positives and autographic positives. Developed in this context this work especially focuses on two of his projects: *Suomenlinna 11* and *Urban architecture*. It also reflects his double profile as a researcher and lecturer, resulting in an innovative artistic practice in the field of engraving and the application of new techniques.

Keywords: Engraving / photopolymer / Ramón J. Freire / autographic / digital.

Introducción

Descubrí a Ramón J. Freire (Écija, Sevilla, 1980) cuando ingresó como profesor en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca en el año 2010 y, a lo largo de todos estos años, me ha ofrecido la oportunidad de asomarme a su trastienda creativa. De este modo he podido conocer algunos de los entresijos que se encuentran contenidos en su obra artística en el ámbito del grabado: disciplina en la que se ubica su dominio.

Se puede llegar a valorar el lugar que ocupa la obra creativa de Freire desde múltiples cauces. Los más directos son aquellos que corresponden con exposiciones, catálogos y contextos artísticos donde la versátil manifestación del grabado y la estampación tienen lugar ya que su obra se encuentra presente en vertientes tan amplias como la litografía, la serigrafía, el aguafuerte, el *litooffset*, la tampografía, el grabado calcográfico o la ilustración digital, entre otros, sin olvidar, por supuesto, el aspecto fundamental —y objeto de este artículo— como es el grabado con fotopolímeros. Frente a esta línea directa que suele identificar autor con obra advertimos otro cauce más enrevesado que ofrece, no obstante, una apreciación mucho más rica y profunda de nuestro autor. Se trata de un camino intrincado donde se amalgama la relación enseñanza-aprendizaje con actividades de gestión y divulgación cultural de un modo constante, y respondiendo a un *leitmotiv* cuya secuencia en bucle es formación-investigación-creación.

Consideramos preciso revelar los principales puntales en los que este *leitmotiv* toma base. El origen parte de su formación desarrollada en la Facultad de Bellas Artes de Granada donde ingresó en 2002. La misma universidad en la que obtendría años más tarde, en 2011, el título de Doctor Europeo por su tesis titulada *Plancha de fotopolímero y positivos autográficos*. Se trata de un documento inédito cuya esencia se encuentra pendiente de ser publicada en fechas muy próximas en formato de libro. Este profundo estudio al que hemos tenido acceso representa, sin duda alguna, la piedra angular de una investigación que habrá de encontrar desde entonces permanente reflejo tanto en su condición de futuro docente como de creador artístico. Cabría destacar la influencia que tuvo para esta la estancia que llevó a cabo en Finlandia entre 2008 y 2010. Aquella experiencia le permitió exponer e intercambiar metodologías de trabajo con artistas y docentes vinculados a la universidad de Jyväskylä como Erkki Vainikkaka, Urpo Kavala o Annika Waenerberg, entre otros. Respecto a su creación con fotopolímeros se debe señalar que es fruto directo de una investigación personal que escudriña nuevas técnicas, materiales y soportes. Ello genera una sinergia productiva que toma presencia en muestras tanto

nacionales como internacionales. Entre ellas, podríamos destacar algunas como pueden ser su participación en 2007 en el proyecto europeo CALVINO recogido bajo el epígrafe *Cities Acquiring Live and VariableIdentities Nourish Oneness*; su exposición individual en 2010 en Akron, Ohio, titulada *Printmaking Exhibition*; su participación en exposiciones colectivas como *Kalevala Granaina* (2011) realizada en The Museum Centre of Turku, Finlandia; la exposición internacional e itinerante por distintas ciudades estadounidenses y europeas titulada *Monumental Ideas in Miniature Books II* (2011); o más reciente, su presencia en SNAP, celebrado en Bentlage en 2015 (Aspinwall, 2016).

Nuestro artículo tiene por objeto acercar al público al artista que es Ramón J. Freire incidiendo en los aspectos metodológicamente más innovadores presentes dentro su obra gráfica en el ámbito del grabado en hueco con fotopolímeros, ya que es uno de los investigadores pioneros en España que más profusamente han indagado en este ámbito creativo.

1. Investigar, formar, divulgar y crear

Freire cuenta en su haber con un buen número de publicaciones divulgativas que reiteran las dos cualidades de la fortaleza del grabado para ser un arte vigente a través del paso del tiempo: "Su capacidad de mutación y su poder de reproducción" (Freire, 2015a:92). Comprometido con el avance tecnológico, reconoce el importante papel que desempeñan los sistemas educativos o talleres como lugares a los que parecen haber sido relegadas la técnicas tradicionales y de las cuales es firme defensor (Freire, 2015b:198). Esa actitud formativa integral la ha desarrollado a través de los numerosos talleres y conferencias que ha impartido como una forma complementaria de compartir su investigación y conocimiento con fotopolímeros. Por otra parte, y en el ámbito concreto de la divulgación del grabado en hueco con fotopolímeros en un contexto internacional —sin redundar nuevamente en su trabajo desarrollado en Finlandia—, podríamos citar su labor realizada en la universidad de Huafan en Taipei (Taiwan) o el *Corkprinter* de Irlanda.

En 2006 inició una investigación con los procedimientos sobre fotomecánica en grabado que desde entonces no ha dejado de crecer. La notoriedad de su investigación le permitió en 2009 firmar un acuerdo de colaboración con la multinacional japonesa Toyobo, la cual puso a su disposición planchas de fotopolímeros producidos por esta con el objeto de testar sus cualidades como soporte creativo ante múltiples variables. De este modo, su obra ha investigado soportes como acetatos, policarbonatos graneados, sustratos de poliéster, poliéster graneado, papel poliéster mate y cristal graneado, entre otros. Sobre

Figura 1 · Ramón J. Freire, *Drawing for Yves*, 2013. Grabado en hueco mediante planchas de fotopolímero y positivo autográfico sobre papel Zerkal Intaglio de 250 gr, 10 x 13 x 2,5 cm. Edición de 10 ejemplares. Fuente: cortesía del artista.

Figura 2 · Ramón J. Freire, *Suomelinna 9*, 2011. Grabado en hueco mediante planchas de fotopolímero y positivo digital sobre papel BFK Rives de 300 gr, 38 x 28 cm. Fuente: cortesía del artista.

Figura 3 · Ramón J. Freire, *Suomelinna 7*, 2011. Grabado en hueco mediante planchas de fotopolímero y positivo digital sobre papel BFK Rives de 300 gr, 38 x 28 cm. Fuente: cortesía del artista.

Figura 4 · Ramón J. Freire. Proceso de dibujo de un positivo autográfico sobre plancha de fotopolímero, 2011. Fuente: cortesía del artista.

ellos ha experimentado ampliamente con medios secos —dibujos secos, lápices y crayones litográficos, lápices de grafito, *china maker*, rotuladores, estilógrafos, bolígrafos, diluyentes o solventes sobre medios secos—, y con medios de dibujo líquidos —soluciones al agua partiendo de acrílicos, aguadas, emulsiones poliméricas como Johnson Klar Polish o Golden Acrylics GAC, témperas o gouache, tinta china, tinta opacadora, Tusche litográfico, acuarela de grafito, productos Lascoux y goma laca, entre otros—.

Freire reconoce, no obstante, que el perfil formativo de un creador que ubique su trabajo en este entorno concreto del grabado no debe descuidar áreas del conocimiento vinculadas a la fotografía, la fotomecánica y la informática (Freire, 2011:95). Por otra parte, el ejercer como docente en una Facultad de Bellas Artes le ha brindado la oportunidad de conjugar la docencia con la creación artística y la investigación. Tanto sus escritos como su metodología de trabajo expresan esa condición de formación e investigación continua, requisito de la práctica artística. Por ello considera el grabado con fotopolímeros una técnica en continua evolución donde la búsqueda y estudio de nuevos materiales juega un papel determinante. Su obra expresa que el correcto saber utilitario de los medios, las técnicas y los materiales, siempre en permanente evolución, precisa estar conjugado con el pensamiento creativo. Los procedimientos metodológicos propios del grabado con fotopolímero inciden en esta condición de emancipación del discurso técnico en virtud del discurso creativo representando un claro ejemplo su libro de artista *Drawing for Yves* (Freire, 2013) (Figura 1). En este sentido Freire ha expresado: “Si bien al grabado se le vine asociando históricamente a un discurso técnico aferrado a complejos sistemas de aprendizajes de cara al artista, hoy en día podemos hablar de un medio donde el discurso creativo prevalece por encima de todo” (2016:17).

2. El fotopolímero como libertad creativa

Su investigación con fotopolímeros se encuentra motivada por la búsqueda de procesos de grabado que eliminen o disminuyan a la mínima expresión la toxicidad de los mismos. El fotopolímero se adecúa perfectamente a este objetivo por cuanto requiere tan solo luz y agua para atacar y constituir la matriz. La matriz, de este modo, libera el acto creativo y así la imagen a realizar se puede plasmar directamente sobre un soporte bien transparente o translúcido cuyo valor gráfico será fielmente recogido por dicho fotopolímero. Llegamos a través de ello a una simbiosis perfecta entre las disciplinas del dibujo y el grabado, como representa la obra recogida en el proyecto *Kalevala* (Vélez & Waernerberg, 2010). Una vez liberado el artista de las estrictas condiciones técnicas y conocimientos

Figura 5 · Ramón J. Freire, *San Justo y Pastor*, 2011.

Grabado en hueco mediante planchas de fotopolímero y positivo autográfico sobre pape BFK Rives de 300 gr, 56 x 48 cm. Fuente: cortesía del artista.

Figura 6 · Ramón J. Freire, *Memorias*, 2011.

Grabado en hueco mediante planchas de fotopolímero y positivo autográfico sobre pape BFK Rives de 300 gr, 56 x 48 cm. Cortesía del artista.

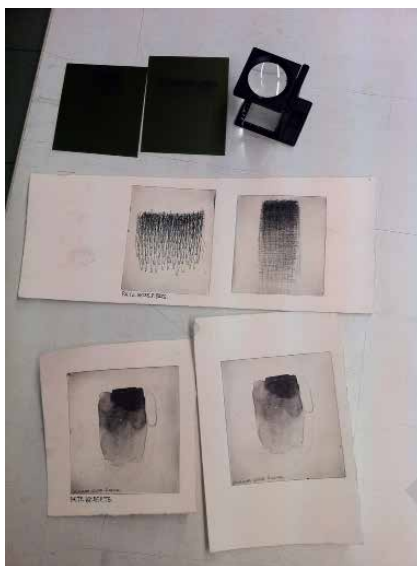
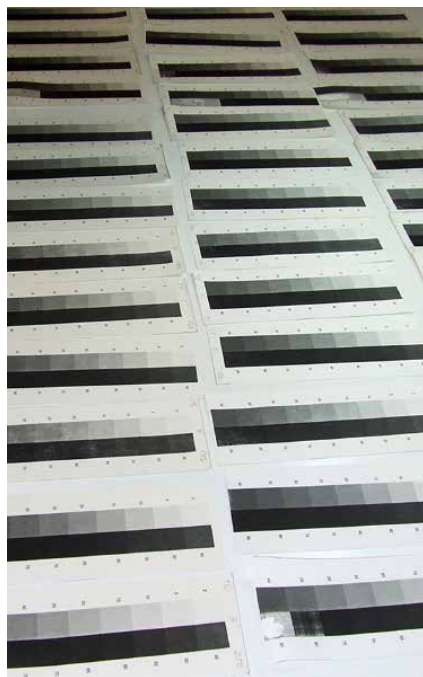

Figura 7 · Ramón J. Freire. Proceso de testado de tramas.
Cortesía del artista.

Figura 8 · Ramón J. Freire. Testado de procedimientos
de dibujo autográfico. Cortesía del artista.

previos que hasta ese momento le exigían la preparación de la matriz, es la pulsión creativa el único límite con el que se encuentra a la hora de proyectar una imagen que inmediatamente es susceptible de ser ejecutada en la matriz de una forma, además, relativamente económica. De esta manera, el fotopolímero ofrece una hibridación gráfica que permite conjugar naturalezas tan diversas como representan la fotografía, la imagen analógica, digital, autográficas, etc. En relación con ello, destacamos dos de sus proyectos: *Suomenlinna* y *Arquitectura urbana*, ambos presentados en 2011.

2.1 Proyecto Suomenlinna

Este proyecto lleva por título el nombre que recibe el conjunto de las seis islas de Helsinki sobre las cuales se construyó una fortaleza defensiva. Surgió motivado por la estancia de tres meses que realizó como artista invitado dentro del proyecto HIAP. Su propuesta proyecta su vivencia personal en aquel sugerente lugar. Aquella experiencia fue interpretada a través de una serie de nueve grabados realizados en hueco mediante plancha de fotopolímero a partir de un positivo digital de naturaleza fotográfica (Figura 2 y Figura 3). La mancha de la imagen estampada en papel BFK Rives de 300 gramos ocupa 38 x 28 cm en algunas obras mientras que en otras es un poco menor, 28 x 34 cm. El artista nos confiesa en conversaciones que el color "negro azulado casi aterciopelado con el que se caracterizan estas estampas, quieren mostrar la frialdad y peculiaridad de los múltiples rincones que ofrecía aquel maravilloso e histórico lugar".

2.2 Proyecto Arquitectura Urbana

La arquitectura y la ciudad es un tema en continuo progreso en la obra de Freire. Dos referentes son claves en el devenir de esta línea de trabajo: el impacto que le causó la ciudad de Urbino (Italia), durante su estancia de un mes con motivo de su participación en el proyecto europeo Calvino, y la lectura del texto *Las ciudades invisibles* de Italo Calvino. Este proyecto se inició con la representación de escenas urbanas de la ciudad de Granada (Figura 4, Figura 5 y Figura 6) a través del grabado en fotopolímero a partir de un positivo autográfico que stampa en papel BFK Rives de 300 gramos ocupando la mancha una superficie vertical de 56 x 48 cm o en su versión apaisada de 48 x 56 cm.

Conclusiones

Freire es un artista pionero en España en la investigación con fotopolímeros para su aplicación creativa al ámbito del grabado. Su obra es una expresión directa de su investigación experta sobre nuevas técnicas y materiales. Su

discurso declara la emancipación de la creatividad sobre las rigideces técnicas inherentes a los medios de estampación más tradicionales sin menosprecio alguno a estos últimos. Consecuentemente, su investigación con los nuevos materiales se realiza con profunda minuciosidad, control, rigor y estudio de todos sus parámetros técnicos: métodos de aplicación del grano al soporte de la trama, curvas de reproducción, ganancia de punto, porcentajes imprimibles, densidad, tiempos de exposición, secado y postexposición, entre otros (Figura 7 y Figura 8). Este dominio técnico es rasgo distintivo en su obra práctica. Esta cubre todos los espectros de aplicación de tramas de aguatinta, tanto en aquellas generadas digitalmente —bien estocásticas, bien en tramas aleatorias pixeladas—, como las generadas manualmente. Su metodología de trabajo reivindica una relación interdisciplinar; su obra autográfica permite observar la simbiosis entre las disciplinas del dibujo y el grabado mientras que su obra a partir de positivos digitales nos hace valorar la importancia fundamental de disciplinas de la imagen técnica: fotografía, fotomecánica e infografía.

Referencias

- Aspinwall, Ann (2016) *SNAP*. [Catálogo del 3rd International Printmaking Symposium "Kunstraum Druckgrafik: Printmaking in Other Forms of Art"]. Bentlage: Edition&Verlag Kloster Bentlage. ISBN: 978-3-939812-45-6.
- Freire, Ramón J. (2011) *Plancha de fotopolímero y positivos autográficos*. Tesis doctoral no publicada. Departamento de Dibujo de la Facultad de Bellas Artes Alonso Cano, Granada, España.
- Freire, Ramón J. (2015a) "Evolución técnica del sello postal desde el reinado de Isabel II a la II República". In Navarro, Guillermo. *Autorretratos del Estado (I). El sello postal de Isabel II a la II República*. Cuenca: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. ISBN: 978-84-9044-166-4.
- Freire, Ramón J. (2015b) "Evolución técnica del sello postal desde 1975 hasta 2015". In Navarro, Guillermo. *Autorretratos del Estado (III). El sello postal de la Transición y la Democracia*. Cuenca: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. ISBN: 978-84-9044-170-1.
- Freire, Ramón J. (2016) "Pirámide Siete 2: Muestra de Poema-Artefacto". In *Eye Music* [catálogo]. Cuenca: Fundación de Cultura Ciudad de Cuenca.
- Vélez, Manuel & Waernerberg, Annika (2010) *Mito, imagen, idea. Kalevala granaina*. [Catálogo de la exposición celebrada en el Museum of Central Finland del 27/11/2010 a 6/2/2011 y South Carelia Art Museum del 12/02 al 3/04/2011]. Granada: Universidad de Granada. ISBN: 978-84-338-5133-8.